

普通高中教科书

音乐

选择性必修

戏剧表演

花城出版社

普通高中教科书
音乐
选择性必修
戏剧表演
花城出版社

批准编序号：鲁发改价格核【2020】028072　定价：9.78元
（含1张配套光盘 定价5.00元）

普通高中教科书

主　　编　程建平
本册主编　甘小二

花城出版社
中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

音乐 : 选择性必修. 戏剧表演 / 程建平主编. --
广州 : 花城出版社, 2020.1
普通高中教科书
ISBN 978-7-5360-9031-6

Ⅰ. ①音… Ⅱ. ①程… Ⅲ. ①音乐课－高中－教材
Ⅳ. ①G634.951.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第005616号

编写单位：花城出版社
主　　编：程建平
副 主 编：许新华　杨　健
本册主编：甘小二
主要编写：谢钰芬

出 版 人：肖延兵
责任编辑：邓　如　姚光辉
技术编辑：薛伟民　凌春梅
责任校对：汤　迪
装帧设计：林露茜　李玉玺

书　　名　普通高中教科书 音乐：选择性必修 戏剧表演
PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU YINYUE：XUANZEXING BIXIU XIJU BIAOYAN
出版发行　花城出版社
（广州市环市东路水荫路 11 号）
经　　销　全国新华书店
印　　刷　山东沂水沂河印刷有限公司
（山东省沂水县振兴路 1 号）
开　　本　889 毫米×1194 毫米　16 开
印　　张　3.75
字　　数　72,000 字
版　　次　2020 年 1 月第 1 版　2020 年 1 月第 1 次印刷
定　　价　9.78 元（含 1 张配套光盘　定价 5.00 元）
批准编序号　鲁发改价格核［2020］028072

如发现印装质量问题，请与我社（020－37592313）联系调换。

目录 mulu

第一单元

话剧表演

话剧是以对话为主的戏剧形式。在对话中透析人物性格，揭示剧情内涵，营造相关气氛。话剧表演强调语言表达要生动自然，以贴近生活的舞台语言及舞台动作为主要表演手段。

欣赏与感知

话剧《雷雨》

话剧《雷雨》剧照1

话剧《雷雨》叙事时间跨度30年，展现的是同一天内两个时空的交织。故事中两个特定的舞台空间分别是周家的客厅和鲁家的房内。话剧述说了两个家庭、八名成员之间的恩怨纠葛造成的悲剧。

第二幕中的《相认》，是鲁侍萍与周朴园试探性的问答对话。这一幕呈现了一步步揭开谜团的过程，同时可从中看到人物之间相互“牵制”的关系处理。这段戏，牵扯着周朴园和鲁侍萍30年前的恩怨纠葛。两个人自30年前分别后，各自走上了不同的人生道路，也重组了各自的家庭。周朴园继续过着少爷的生活，不愁吃穿。鲁侍萍一落千丈，独自带着孩子奔波辗转，做工挣钱。30年后再相遇，似天意的巧合。

排演与表现

相认（选自话剧《雷雨》）

1. 剧情简介

通过周鲁两个家庭、八个人物，前后30年的纠葛，揭露了封建家庭的罪恶。该剧以一家之主周朴园为核心，展开了错综复杂的矛盾。周朴园为了发黑心财，故意使承包的江桥出险，淹死了许多名工人。他和侍女鲁侍萍生了两个孩子，又抛弃了她，后来又结了两次婚，和第二个妻子蘩漪生了儿子周冲。鲁侍萍留下的儿子周萍和继母蘩漪产生了不伦之恋，又和弟弟周冲都爱着周家的侍女四凤，也就是鲁侍萍再嫁后生的女儿。身怀周萍孩子的四凤得知自己和周萍是同母兄妹后冲入雷雨中，不幸触电身亡，周萍也拔枪自杀。

话剧《雷雨》剧照2

2. 剧本

（仆人下。周朴园点着一枝吕宋烟，看见桌上的雨衣。）

周朴园：（向鲁妈）这是太太找出来的雨衣吗？

鲁侍萍：（看着他）大概是的。

周朴园：（拿起看看）不对，不对，这都是新的。我要我的旧雨衣，你回头跟太太说。

鲁侍萍：嗯。

周朴园：（看她不走）你不知道这间房子底下人不准随便进来么？

鲁侍萍：（看着他）不知道，老爷。

周朴园：你是新来的下人？

鲁侍萍：不是的，我找我的女儿来的。

周朴园：你的女儿？

鲁侍萍：四凤是我的女儿。

周朴园：那你走错屋子了。

鲁侍萍：哦。——老爷没有事了？

周朴园：（指窗）窗户谁叫打开的？

鲁侍萍：哦。（很自然地走到窗户，关上窗户，慢慢地走向中门。）

周朴园：（看她关好窗门，忽然觉得她很奇怪）你站一站，（鲁妈停）你——你贵姓？

鲁侍萍：我姓鲁。

周朴园：姓鲁。你的口音不像北方人。

鲁侍萍：对了，我不是，我是江苏的。

周朴园：你好像有点无锡口音。

鲁侍萍：我自小就在无锡长大的。

周朴园：（沉思）无锡？嗯，无锡（忽而）你在无锡是什么时候？

鲁侍萍：光绪二十年，离现在有三十多年了。

周朴园：哦，三十年前你在无锡？

鲁侍萍：是的，三十多年前呢，那时候我记得我们还没有用洋火呢。

周朴园：（沉思）三十多年前，是的，很远啦，我想想，我大概是二十多岁的时候。那时候我还在无锡呢。

鲁侍萍：老爷是那个地方的人？

周朴园：嗯，（沉吟）无锡是个好地方。

鲁侍萍：哦，好地方。

周朴园：三十年前，在无锡有一件很出名的事情——你知道么？

鲁侍萍：哦。

周朴园：你知道么？

鲁侍萍：不知道老爷说的是哪一件？

周朴园：哦，很远了，提起来大家都忘了。

鲁侍萍：说不定，也许记得的。

周朴园：我问过许多那个时候到过无锡的人，我也派人到无锡打听过。可是那个时候在无锡的人，到现在不是老了就是死了，活着的多半是不知道的，或者忘了。不过也许你会知道。三十年前在无锡有一家姓梅的。

鲁侍萍：姓梅的？

周朴园：梅家的一个年轻小姐，很贤惠，也很规矩，有一天夜里，忽然地投水死了，后来，后来，——你知道么？

鲁侍萍：不敢说。

周朴园：哦。

鲁侍萍：我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园：哦？你说说看。

鲁侍萍：可是她不是小姐，她也不贤惠，并且听说是不大规矩的。

周朴园：也许，也许你弄错了，不过你不妨说说看。

鲁侍萍：这个梅姑娘倒是有一天晚上跳的河，可是不是一个，她手里抱着一个刚生下三天的男孩。听人说她生前是不规矩的。

周朴园：（苦痛）哦！

鲁侍萍：这是个下等人，不很守本分的。听说她跟那时周公馆的少爷有点不清白，生了两个儿子。生了第二个，才过三天，忽然周少爷不要她了，大孩子就放周公馆，刚生的孩子抱在怀里，在年三十夜里投河死的。

周朴园：（汗涔涔地）哦。

鲁侍萍：她不是小姐，她是无锡周公馆梅妈的女儿，她叫侍萍。

周朴园：（抬起头来）你姓什么？

鲁侍萍：我姓鲁，老爷。

周朴园：（喘出一口气，沉思地）侍萍，侍萍，对了。这个女孩子的尸首，说是有一个穷人见着埋了。你可以打听得她的坟在哪儿么？

鲁侍萍：老爷问这些闲事干什么？

周朴园：这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍：亲戚？

周朴园：嗯，——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍：哦，——那用不着了。

周朴园：怎么？

鲁侍萍：这个人现在还活着。

周朴园：（惊愕）什么？

鲁侍萍：她没有死。

周朴园：她还在？不会吧？我看见她河边上的衣服，里面有她的绝命书。

鲁侍萍：她又被人救活了。

周朴园：哦，救活啦？

鲁侍萍：以后无锡的人是没见着她，以为她那夜晚死了。

周朴园：那么，她呢？

鲁侍萍：一个人在外乡活着。

周朴园：那个小孩呢？

鲁侍萍：也活着。

周朴园：哦。

鲁侍萍：她现在老了，嫁给一个下等人，又生了个女孩，境况很不好。

周朴园：你知道她现在在哪儿？

鲁侍萍：我前几天还见着她！

周朴园：什么？她就在这儿？此地？

鲁侍萍：嗯，就在此地。

周朴园：哦！

鲁侍萍：老爷，你想见一见她么？

周朴园：（连忙）不。

鲁侍萍：她的命很苦。离开了周家，周家少爷就娶了一位有钱有门第的小姐。她一个单身人，无亲无故，带着一个孩子在外乡，什么事都做：讨饭，缝衣服，当老妈子，在学校里伺候人。

周朴园：她为什么不再找到周家？

鲁侍萍：大概她是不愿意吧？为着她自己的孩子，她嫁过两次。

周朴园：以后她又嫁过两次？

鲁侍萍：嗯，都是很下等的人。她遇人都很不如意，老爷想帮一帮她么？

周朴园：好，你先下去吧。让我想一想。

鲁侍萍：老爷，没有事了？（望着周朴园，眼泪要涌出）

周朴园：啊，你顺便去告诉四凤，叫她把我樟木箱子里那件旧雨衣拿出来，顺便把那箱子里的几件旧衬衣也拣出来。

鲁侍萍：旧衬衣？

周朴园：你告诉她在我那顶老的箱子里，纺绸的衬衣，没有领子的。

鲁侍萍：老爷那种纺绸衬衣不是一共有五件？您要哪一件？

周朴园：要哪一件？

鲁侍萍：不是有一件，在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的？还有一件——

周朴园：（惊愕）梅花？

鲁侍萍：旁边还绣着一个萍字。

周朴园：哦，你，你，你是——

鲁侍萍：我是从前伺候过老爷的下人。

周朴园：哦，侍萍！（低声）是你？

鲁侍萍：你自然想不到，侍萍的相貌有一天也会老得连你都不认识了。

（周朴园不觉地望望柜上的相片，又望侍萍。半晌。）

周朴园：（忽然严厉地）你来干什么？

鲁侍萍：不是我要来的。

周朴园：谁指使你来的？

鲁侍萍：（悲愤）命！不公平的命指使我来的。

周朴园：（冷冷地）三十年的工夫你还是找到这儿来了。

鲁侍萍：（愤怨）我没有找你，我没有找你，我以为你早死了。我今天没想到到这儿来，这是天要我在这儿又碰见你。

周朴园：你可以冷静点。现在你我都是有子女的人，如果你觉得心里有委屈，这么大年纪，我们先可以不必哭哭啼啼的。

鲁侍萍：哼，我的眼泪早哭干了，我没有委屈，我有的是恨，是悔，是三十年一天一天我自己受的苦。你大概已经忘了你做的事了！三十年前，过年三十的晚上我生下你的第二个儿子才三天，你为了要赶紧娶那位有钱有门第的小姐，你们逼着我冒着大雪出去，要我离开你们周家的门。

周朴园：从前的旧恩怨， 过了几十年，又何必再提呢？

鲁侍萍：那是因为周大少爷一帆风顺，现在也是社会上的好人物。可是自从我被你们家赶出来以后，我没有死成，我把我的母亲可给气死了，我亲生的两个孩子你们家里逼着我留在你们家里。

周朴园：你的第二个孩子你不是已经抱走了么？

鲁侍萍：那是你们老太太看着孩子快死了，才叫我带走的。（自语）哦，天哪，我觉得我像在做梦。

周朴园：我看过去的事不必再提了吧。

鲁侍萍：我要提，我要提，我闷了三十年了！你结了婚，就搬了家，我以为这一辈子也见不着你了；谁知道我自己的孩子偏偏要跑到周家来，又做我从前在你们家做过的事。

周朴园：怪不得四凤这样像你。

鲁侍萍：我伺候你，我的孩子再伺候你生的少爷们。这是我的报应，我的报应。

周朴园：你静一静。把脑子放清醒点。你不要以为我的心是死了，你以为一个人做了一件于心不忍的事就会忘了么？你看这些家具都是你从前顶喜欢的东西，多少年我总是留着，为着纪念你。

鲁侍萍：（低头）哦。

周朴园：你的生日——四月十八——每年我总记得。一切都照着你是正式嫁过周家的人看，甚至于你因为生萍儿，受了病，总要关窗户，这些习惯我都保留着，为的是不忘你，弥补我的罪过。

鲁侍萍：（叹一口气）现在我们都是上了年纪的人，这些话请你也不必说了。

周朴园：那更好了。那么我们可以明明白白地谈一谈。

鲁侍萍：不过我觉得没有什么可谈的。

周朴园：话很多。我看你的性情好像没有大改，——鲁贵像是个很不老实的人。

鲁侍萍：你不要怕。他永远不会知道的。

周朴园：那双方面都好。再有，我要问你的，你自己带走的儿子在哪儿？

鲁侍萍：他在你的矿上做工。

周朴园：我问，他现在在哪儿？

鲁侍萍：就在门房等着见你呢。

周朴园：什么？鲁大海？他！我的儿子？

鲁侍萍：就是他！他跟你现在完完全全是两样的人。

周朴园：（冷笑）这么说，我自己的骨肉在矿上鼓动罢工，反对我！

鲁侍萍：你不要以为他还会认你做父亲。

周朴园：（忽然）好！痛痛快快地！你现在要多少钱吧？

鲁侍萍：什么？

周朴园：留着你养老。

鲁侍萍：（苦笑）哼，你还以为我是故意来敲诈你，才来的么？

周朴园：也好，我们暂且不提这一层。那么，我先说我的意思。你听着，鲁贵我现在要辞退的，四凤也要回家。不过——

鲁侍萍：你不要怕，你以为我会用这种关系来敲诈你么？你放心，我不会的。大后天我就会带四凤回到我原来的地方。这是一场梦，这地方我绝对不会再住下去。

周朴园：好得很，那么一切路费、用费，都归我担负。

鲁侍萍：什么？

周朴园：这于我的心也安一点。

鲁侍萍：你？（笑）三十年我一个人都过了，现在我反而要你的钱？

周朴园：好，好，好，那么你现在要什么？

鲁侍萍：（停一停）我，我要点东西。

周朴园：什么？说吧？

鲁侍萍：（泪满眼）我——我——我只要见见我的萍儿。

周朴园：你想见他？

鲁侍萍：嗯，他在哪儿？

周朴园：他现在在楼上陪着他的母亲看病。我叫他，他就可以下来见你。不过是——（顿）他很大了——（顿）并且他以为他母亲早就死了的。

鲁侍萍：哦，你以为我会哭哭啼啼地叫他认母亲么？我不会那样傻的。我明白他的地位，他的教育，不容他承认这样的母亲。我只想看看他，他究竟是我生的孩子。你不要怕，我就是告诉他，白白地增加他的烦恼，他自己也不愿意认我的。

周朴园：那么，我们就这样解决了。我叫他下来，你看一看他，以后鲁家的人永远不许再到周家来。

鲁侍萍：好，希望这一生不要再见你。

周朴园：（由衣内取出支票，签好）很好，这是一张五千块钱的支票，你可以先拿去用。算是弥补我一点罪过。

侍萍接过支票，把它撕了。

周朴园：侍萍。

鲁侍萍：我这些年的苦不是你拿钱算得清的。

周朴园：可是你——

（外面争吵声。鲁大海的声音："让开，我要进去。"三四个男仆声："不成 ，不成，老爷睡觉呢。"）

周朴园：（走至中门）来人！

3. 排演提示

（1）角色理解。

阅读剧本，明确角色性格，理解角色心理，再设计角色外貌、语言、举止、神态。重点理解角色鲁侍萍——悲剧命运的化身，角色周朴园——伪善的君子。

（2）动作理解。

话剧表演的核心是动作。形体动作比任何心理情绪都更容易掌握，能帮助演员迅速进入角色。动作直接体现着人物的意志。动作与冲突，动作与情感，动作与性格，动作与规定情境紧密联系在一起。

（3）台词理解。

①悲剧体裁的台词处理。

话剧《雷雨》剧照3

悲剧台词对演员的声音语言基本功要求很高。在激情时声音幅度变化很大，要感人至深，震撼人心，在话剧舞台上需要表现出比日常生活更有张力的表演。学生在表演时，先要有饱满的激情，深入角色情感体验中，再把台词变成自己的话说出来。

②语言行动的台词处理。

人物为达到一定目的采取的手法，反映在语言上的行动，就是语言行动。

演员在分析剧本时，要用一些动词来表示：例如申辩、谴责、打击、指责、讽刺，不能用一些表示情绪的词如高兴、愤怒等来表示。因为如果表演从情绪出发，往往走向直接表演感情的结果，而非行动的结果。

③内心独白的台词处理。

话剧表演时，演员应该根据剧作家的剧本寻找角色的内心独白。有了内心独白，可以使演员更接近角色的内心思想，因此在表演上也更能把握语言行动和形体行动。

内心独白在文学作品中可以直接写出来，如"她心想……"，但在话剧舞台上，就不能默诵，它发生在与对手交流的过程中。

如何让观众体会到呢？一般来说，内心活动虽然在人的内心默默生成，但一旦开口，总也会在人的外形上有细微的变化，比如气息、面部微表情、语言节奏和轻重上会有所反映。

探究与拓展

一、课本剧改编与表演

课本剧，是把课本中叙事性的文章，在保留原意的基础上，改编成适合舞台表演的戏剧形式。

从文学作品改编成戏剧，时间和空间都变得高度集中了，它不像文学那样不受空间和时间的约束。舞台上的表演，常常以部分代替整体。改编幕场，则代表时空转换。

课本剧改编，要求对课文有深刻的理解，大胆发挥想象力，将书面文字转化成舞台上的语言对白形式。在改编课本剧的过程中，尽可能集思广益，综合大家不同的想法，让编剧或导演做最终的决定。

同学之间要相互协调与配合，统筹好编剧、导演、表演、摄影录像、舞美与道具、服装与化妆、灯光、音乐与音效等各组的人员调度。

选择一篇最喜欢的课文，改编成课本剧，可以截取片段，但一定要注意剧情的完整，注意故事背景、人物关系、前后事件及矛盾冲突等。

二、校园剧编创与表演

我国最早的话剧表演团体是校园剧社“春柳社”，中国早期话剧就是借助了学生这一群体进行传播的。

校园剧是为了让学生感知戏剧编排与表演。希望同学们在参与校园剧排演的过程中，能通过它来体验生活中的真善美，体验不同的人生。用青春和热情，无所畏惧地去面对困难和挫折。

三、小品编创与表演

话剧表演是以生活经验为基础的，能够增强同学们对生活的观察力，培养在真实环境中捕捉各种情感变化的能力。

适合校园的小品创作题材包括亲情、孝道、品德、励志、创新、节约、环保等。小品构思要主题鲜明，弘扬正义；以生活为基础，符合逻辑；突出人物个性和关系；选择合理且便捷的情境，不必太复杂；要有矛盾冲突 ，且最好有一个集中点；没有对话也要有反应，表演不是静止的，行动也不是凭空的；在小品的编排上要注意运用悬念、扭转、穿插、冲突等技巧，使小品更加引人入胜。

第二单元

戏曲表演

戏曲表演指的是中国传统戏剧的表演，包括了唱、念、做、打以及音乐、歌唱、舞蹈、武术及杂技等多种表演形式。在其艺术发展中，吸收了狩猎、农耕、祭祀、乐舞及日常生活中大量的元素和词汇，形成了独特的舞台肢体语言和音乐交流语言。受不同地域、文化、语言、习俗等影响，又形成了多门类、多声腔、多流派的剧种形式。

欣赏与感知

一、京剧《沙家浜》

京剧《沙家浜》剧照1

京剧是我国代表性的戏曲剧种之一，被誉为中国国粹。其腔调以西皮、二黄为主，主要用胡琴和锣鼓等乐器伴奏。

京剧《沙家浜》的前身是沪剧《芦荡火种》。作为京剧经典剧目，它的唱词唱腔优美而精彩，人物个性鲜明且有立场，剧情跌宕起伏、引人入胜，其中的选段《智斗》更是家喻户晓。

二、豫剧《花木兰》

在河南梆子的基础上发展起来的豫剧，是我国具有代表性的地方戏曲剧种之一。豫剧唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼，善于表达人物的内心情感。

根据历史故事改编而成的豫剧《花木兰》，是常派唱腔创始人常香玉的代表作，其经典选段是《花木兰羞答答施礼拜上》。常香玉在演唱《花木兰》时，假声真嗓相结合，将口腔、鼻腔、头腔等发声腔体灵活运用，既塑造了花木兰温婉、聪慧的女性形象，又表现出花木兰英勇作战、驰骋沙场的男儿气概。

豫剧《花木兰》剧照1

排演与表现

一、智斗（选自京剧《沙家浜》）

1. 剧情简介

该剧描写了抗日战争时期，新四军某部指导员郭建光带领十八名新四军伤员在沙家浜养伤，日伪军追随至此进行扫荡，以阿庆嫂为代表的革命群众为掩护新四军伤员，与敌人巧妙周旋，保护革命力量的故事，颂扬了新四军与人民群众军民鱼水情的主题。

选段《智斗》是叙述阿庆嫂回到茶馆，不料遇到胡传魁、刁德一的探察，而与敌人之间展开的一场智斗。阿庆嫂用茶馆老板娘的身份作为掩护，以坚定的信念，沉着机智地消除了敌人的怀疑。

京剧《沙家浜》剧照2

2. 剧本

节选

（胡传魁，刁德一上）

胡传魁：（白）嘿，阿庆嫂。

阿庆嫂：（白）听说您当了司令了，恭喜呀。

胡传魁：（白）你好啊？

阿庆嫂：（白）好啊好啊。哪阵风把您给吹回来了？

胡传魁：（白）买卖兴隆，混得不错吧？

阿庆嫂：（白）托您的福，还混得下去。

胡传魁：（白）哈哈哈……好好好，我给你介绍介绍。这是我的参谋长，姓刁，是本镇财主刁老太爷的公子，刁德一。

阿庆嫂：（白）参谋长，我借贵方一块宝地，落脚谋生。参谋长树大根深，往后还求您多照应。

胡传魁：（白）是啊，你还真得多照应点儿。

刁德一：（白）好说，好说。

阿庆嫂：（白）参谋长，您坐。

胡传魁：（白）阿庆呢？

阿庆嫂：（白）还提呢。跟我拌了两句嘴，就走了。

胡传魁：（白）这阿庆，就是脚野一点儿，在家的待不住，上哪儿了？

阿庆嫂：（白）有人看见他了，说是在上海跑单帮呢。还说不混出个人样儿来，不回来见我。

胡传魁：（白）对。男子汉，大丈夫，是要有这点儿志气。

阿庆嫂：（白）您还夸他呢。

胡传魁：（白）阿庆嫂，我上次大难不死，才有了今天，我可得好好地谢谢你呀。

阿庆嫂：（白）那是您本人的造化。呀，你瞧我，尽顾着说话儿了，哪能让您二位这么干坐着，我去泡茶去。您坐，您坐。（下）

刁德一：（白）司令，这么熟悉是什么人哪？

胡传魁：（白）你问的是她？

（唱）【西皮二六】想当初老子的队伍才开张，拢共才有十几个人，七八条枪。

【流水】遇皇军追得我晕头转向，多亏了阿庆嫂，她叫我水缸里面把身藏。她那里提壶续水，面不改色，无事一样，骗走了东洋兵，我才躲过了大难一场。似这样救命之恩终身不忘，俺胡某讲义气终当报偿。

阿庆嫂：（白）胡司令，这么点小事，您别净挂在嘴边上。那我也是急中生智，事过之后，您猜怎么着，我呀，还真有点后怕呀！……参谋长，您吃茶！哟，香烟忘了，我去拿烟去。（进屋）

刁德一：（看着阿庆嫂背影，白）司令！我是本地人，怎么没有见过这位老板娘啊？

胡传魁：（白）人家夫妻“八·一三”以后才来这儿开茶馆，那时候你还在日本留学，你怎么会认识她哪？！

刁德一：（白）哎！这个女人真不简单哪！

胡传魁：（白）怎么，你对她还有什么怀疑吗？

刁德一：（白）不不不！司令的恩人嘛！

胡传魁：（白）你这个人哪！

刁德一：嘿嘿嘿……

（阿庆嫂取香烟、火柴，提铜壶从屋内走出。）

阿庆嫂：（白）参谋长，烟不好，请抽一支呀！胡司令，抽一支！

刁德一：（望着阿庆嫂背影，唱）【反西皮摇板】这个女人不寻常！

阿庆嫂：（接唱）刁德一有什么鬼心肠？

胡传魁：（唱）【西皮摇板】这小刁一点面子也不讲！

阿庆嫂：（接唱）这草包倒是一堵挡风的墙。

刁德一：（略一想，打开烟盒请阿庆嫂抽烟，白）抽烟！（阿庆嫂摇手拒绝。）

胡传魁：（白）人家不会，你干什么！

刁德一：（接唱）她态度不卑又不亢。

阿庆嫂：（唱）【西皮流水】他神情不阴又不阳。

胡传魁：（唱）【西皮摇板】刁德一搞的什么鬼花样？

阿庆嫂：（唱）【西皮流水】他们到底是姓蒋还是姓汪？

刁德一：（唱）【西皮摇板】我待要旁敲侧击将她访。

阿庆嫂：（接唱）我必须察言观色把他防。

（阿庆嫂欲进屋。刁德一从她的身后叫住。）

刁德一：（白）阿庆嫂！（唱）【西皮流水】适才听得司令讲，阿庆嫂真是不寻常。我佩服你沉着机灵有胆量，竟敢在鬼子面前耍花枪。若无有抗日救国的好思想，焉能够舍己救人不慌张！

阿庆嫂：（接唱）参谋长休要谬夸奖，舍己救人不敢当……开茶馆，盼兴旺，江湖义气第一桩。司令常来又常往，我有心背靠大树好乘凉。也是司令洪福广，方能遇难又呈祥。

刁德一：（接唱）新四军久在沙家浜，这棵大树有荫凉，你与他们常来往，想必是安排照应更周详！

阿庆嫂：（接唱）垒起七星灶，铜壶煮三江。摆开八仙桌，招待十六方。来的都是客，全凭嘴一张。相逢开口笑，过后不思量。人一走，茶就凉……有什么周详不周详！

唱腔与过场音乐：

智　斗

——选自京剧《沙家浜》

1=E $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{4}$

【西皮二六】

（胡）想当初老子的队伍才开张，拢共才有十几个人，七八条枪。

【流水】

遇皇军追得我晕头转向，多亏了阿庆嫂，他叫我水缸里面把身藏。她那里提壶续水，面不改色，无事一样，

（稍渐快）

骗走了东洋兵，我才躲过大难一场。似这样救命之恩终身不忘，俺胡某

（渐慢）

讲义气终当报偿。

（弹拨：月琴、小三弦）

2/4 0 1 6 2 | 1 3 2 1 6 2 | 1 0 2 |

3. 5 2 3 | 3 5 3 2 1 2 3 | 3 2 3 5 2 6 5 4 | 3 2 3 5 2 1 6 2 |

（京二胡）

1 0 2 | 3. 5 2 3 | 3 5 1 2 5 4 3 | 3 2 3 5 2 6 5 4 |

（弹拨）

3 5 6 1 5 4 3 2 | 1 2 1 6 1 | 2 2 3 1 2 | 3 2 3 2 3 |

5 3 4 0 | 4. 4 4 4 2 3 4 | 2 6 4 3 2 5 3 2 | 1 1 6 2 |

1 1 6 2 | 1 3 2 1 6 | 0 6 1 2 | 3 2 3 5 2 1 6 2 |

（京胡）

1 1 6 2 | 1 1 6 2 | 1 3 2 1 6 2 | 1 1 6 2 |

1 3 2 1 6 2 | 1 1. 2 | 3 4 3 2 1 2 | 3 3 2 1 2 |

（渐快）

3 4 3 2 1 2 | 3 0 4 3 2 1 2 | 3 2 4. 6 3 2 1 2 | サ3 3. 3 3 3

mp【反西皮摇板】♩=118

5 – – 3 7 6 6 6 6 5 5 3 5 3 3. 5 6 6 #4 3 3 3 2

（刁）这 个 女 人 （呐）

(2 2) 5 1. 1 – 3 (5) 1 (6 1 2 3 5. 6) | mf 1 – – 5 3 1 – – – – mp 5 3 3

不 寻 常！ （阿）刁 德 一 有

2 2 1 – – 2 3 5 – – 3 2 2 6 1 6 1 – |【西皮摇板】2 1 2 3 (3 3)

什 么 鬼 心 肠？ （胡）这 小 刁

一点面子也不讲！（阿）这 草

包 倒 是 一 堵 挡 风 的 墙。

（刁德一请阿庆嫂抽烟）

（乙 大 乙 个 台）

(乙大 乙) （阿庆嫂摇手拒绝） （刁）她 态 度

【流水】

不 卑 又 不 （呃） 亢。（阿）他 神

情 不 阴 又 不 阳。（胡）刁 德 一 搞 的 什 么

【流水】

鬼 花 样？（阿）他 们 到 底 姓

蒋 还 是 姓 汪？（刁）我 待 要 旁 敲 侧 击

将 她 访。（阿）我 必 须 察 言 观

色 把 他 防。

（渐快）

（刁白）阿庆嫂！

【流水】

（刁）适　才　听　得司令

讲，阿庆嫂　真是不寻　常。我佩

服你沉着机灵　有胆　量，竟敢在鬼子面前　耍花

枪。　若无有抗日救国的好思想，　焉能够舍己

救　人　不　慌　张！（阿）参谋

长　休要谬夸奖，舍己救人　不敢　当。开

茶馆，　盼兴旺，江湖义气　第一桩。司

令常来又常　往，我　有　心　背　靠

大树好乘凉。也是司令洪福广，方能

遇难又呈祥。（刁）新四军久在

沙家浜，这棵大树有荫凉，你与他们

常来往，想必是安排照应更周

详！（乙大 乙 大 大 大.大 大大 乙大 大 台）

mf

（阿）垒起七星灶，铜壶煮三江。

mp

摆开八仙桌，招待十六方。来的都是客，全

p mp

凭嘴一张。相逢开口笑，过后

不思量。人一走，茶就

凉，

3. 2 | 3 5 | 6 | 0 1 | 2 3 | 1 2 | 3. 2 | 3 5 | 6. 1 | 6 1 | 2 1 | 3 5 |

mf

1 2 1 2 | 3 5 | 2 (3 | 4 3 | 2 1 | 6 1 | 2) | 0 5 | 3 5 | 1. 2 | 6 5 |

(大. 大 大大 衣大 大 台) 有 什 么 周

(3 5 5 1)

（撤） （渐慢）

3. (5 | 6 1 | 5 1 | 1. 2 6 5 | 3 3 | 5 (5 | 5 1 6 5 | 3 5 6 1 | 5 -) ‖

详 不 周 详!

3. 排演提示

（1）剧情处理。

①该段剧情中，刁德一步步紧逼，阿庆嫂机智应对，一波三折。每当询问逼近之时，阿庆嫂总能急中生智，化险为夷。在表演时，同学们要了解整段剧情的起承转合，通过眼神、步态、身段、唱念等的变化体会人物内心的变化。还要注意唱腔上的【流水】、【摇板】、【反西皮摇板】的唱词。对人物性格也要诠释到位，将三个人的个性淋漓尽致地表演出来。

京剧《沙家浜》剧照3

②扮演阿庆嫂时，首先要对这个人物进行了解和分析，这样才能收放自如地展现阿庆嫂进退有度、随机应变的特点，还有她精通世故的聪慧和果敢泼辣的个性，以及面对危机时从容不迫的沉稳。

这段表演中，有人物心理活动和演唱的穿插，有对白和独白的交替。同学们应注意到“内”与“外”的矛盾变化。

《智斗》是一场表面平静、人物内心波涛汹涌的战斗。阿庆嫂时刻保持警惕，坚守革命使命。她内心镇定自若，表现得从容不迫。她在精神上蔑视敌人，有着坚定的信念，故而在敌人面前能谈笑自如、临危不惧。她背后的群众力量、心中的正义力量，给予了她必胜的信心。

京剧《沙家浜》剧照4

③《智斗》刚开场时，就有这样一个细节：胡传魁向刁德一介绍阿庆嫂时，阿庆嫂原地不动，先用目光打量敌人。但是这个目光又没有过分明显，只是轻微地打量，不能让对方察觉，又让观众体会了“眼睛背后还有眼睛”的紧张心理。

在这种稍有不慎都有可能招来杀身之祸的情况下，阿庆嫂的处境更加艰难。诸如请坐、烧水、端茶、递烟等动作，阿庆嫂都在刁德一的注视下进行着，她必须要自然地进行这些动作，同时阿庆嫂也在机警地观察着他们，寻机激发敌人的内部矛盾。

（2）唱腔安排。

选段《智斗》主要运用的是西皮声腔，如【西皮二六】、【西皮流水】、【西皮摇板】、【反西皮摇板】等。西皮自秦腔发展而来，它的曲调较为高亢激昂，明亮跳跃，眼起板落。

京剧《沙家浜》剧照5

选段《智斗》中从“队伍开张”，以二六开场，随即“遇皇军追得我晕头转向”转向西皮流水，加快节奏，令气氛渐渐紧张，情绪慷慨激昂。

二、花木兰羞答答施礼拜上（选自豫剧《花木兰》）

1. 剧情简介

朝廷征兵，父亲年老体弱，弟弟尚幼，花木兰于是女扮男装，替父从军。沙场上，花木兰一马当先，奋勇杀敌，得到贺元帅赏识。十二年后，她已成为立下赫赫战功的花将军。元帅向朝廷请命，欲将女儿许配给花木兰，花木兰换上女装，施礼拜上，将替父从军之事娓娓道来……

《花木兰羞答答施礼拜上》是花木兰亮出女儿身份的唱段，与以往在战场上奋战的男儿郎情绪不同，表现了花木兰作为女儿身羞涩矜持的一面。这段唱腔细腻婉转，感情丰富，随着花木兰道出事情的缘由和经过，两个截然不同的形象跃入眼帘。从将军转变为民女的身份，性格和心理都有不同。用唱腔结合叙事的表演，充分揭示了人物心理变化的过程。

豫剧《花木兰》剧照2

2. 剧本

（唱词）

花木兰羞答答施礼拜上，

尊一声贺元帅细听端详：

阵前的花木棣就是末将，

我原名叫花木兰（哪）是个女郎。
都只为边关紧军情急征兵选将，
我的父在军籍就该保边疆。
见军帖不由我愁在心上，
父年迈弟年幼怎敌虎狼？
满怀的忠孝心烈火一样，
要替父去从军不容商量。
我的娘疼女儿苦苦阻挡，
说木兰我发了疯言语癫狂。
为从军比古人我好说好讲，
为从军设妙计女扮男装。
为从军与爹爹比剑较量，
胆量好武艺强（呵）喜坏了高堂。
他二老因此上才把心来放，
花木兰（啊），
花木兰改木棣。
我的元帅呀，
你莫怪我荒唐。
啊嗯……

唱腔与过场音乐：

花木兰羞答答施礼拜上

——选自豫剧《花木兰》

1=♭E $\frac{2}{4}$

（打

花 木 兰 羞 答 答

施 礼 拜 上，

尊一声 贺元帅

细 听 端 详： 阵 前 的 花 木 棣

就 是 末 将， 我 原 名 叫 花 木 兰（哪） 是

个 女 郎。 都 只 为 边 关 紧 军 情 急 征 兵 选 将，

我 的 父 在 军 籍 就 该 保 边 疆。

见 军 帖 不 由 我 愁 在 心 上， 父 年 迈

弟年幼 怎抵虎 狼？ 满怀的

忠孝心 烈火一 样， 要替父 去从军

不容商 量。 我 的 娘 疼女儿她苦苦阻

挡， 说木兰我发了疯啊 言 语 癫

狂。 为 从 军 比古人我好说好 讲， 为从军 设妙计

女 扮 男 装。 为 从 军

与爹 爹俺比剑 较 量， 胆量好 武艺强(呵) 喜

坏了 高 堂。 他 二 老 因此上 才 把心来 放， 花 木

兰 (啊)

花 木 兰 改 木 棣。 我 的 元 帅

2 0 2 | 5 1 2 | 5 - | 3 - | 3 2 | 2 - | 2 - | 2 - | 2 5 3 5 |
呀，你 莫 怪 我 荒 唐。 嗯

2 5 3 5 | 2 5 3 5 | 2 5 2 1 | 2 5 2 1 | 6 7 6 7 6 5 | 1 6 2 6 | 5· 6 |
啊 嗯 啊 嗯 啊

5 - | (2 5 2 1 | 2 5 2 1 | 6 7 6 7 6 5 | 1 6 2 6 | 5 -) ‖

3. 排演提示

（1）唱腔的变化。

①甩腔与笑声。

阵前的花木棣就是末将，

我原名叫花木兰（哪）是个女郎。

唱到这里，来了一个对比，木兰敞开身份：元帅，您在沙场上看到的男儿花木棣是我，现在站在您眼前的亭亭女子就是花木棣。

唱到“女郎”时，木兰还忍不住笑出声来。

末尾用了甩腔。甩腔的力度不同，作用也不同。甩腔用在高潮，正好使情感激越而更具感染力。在甩腔后，还用了一串笑声，这是根据情节和人物的需要而添置的，甩腔与笑声自然而然地将人物性格彰显得更加立体。

豫剧《花木兰》剧照3

②转行腔。

见军帖不由我愁在心上……

唱到这里，旋律忽然转快，木兰的忠孝由此可见。唱腔连贯紧凑，一步步向“替父从军”这一决定靠近。转行腔，女儿情一字一字消散，与男儿郎的豪情和义勇，形成鲜明对比，将木兰替父从军这一决定推向高潮。

③花腔收尾。

莫怪我荒唐。

最后“莫怪我荒唐”收尾，尾部花腔，留下缓缓深情。

整段由“羞”到“义”到“豪”，具有极其深刻的感染力与戏剧张力。学生在表演时，要注意人物的心理随着故事的叙述而产生的变化。

（2）水袖助力表演。

戏曲表演常借助服装、道具来助力，如花木兰出场时挥舞的水袖，组织成肢体语言艺术，为人物的表演锦上添花。

豫剧《花木兰》剧照4

水袖是豫剧的一个基本特色。水袖的基本动作有甩、绕、飞、搭、翻、托、抖、抓等。不同的水袖动作，含义不同。或为行礼，一手牵起一手；或为害羞，遮脸；或为拭泪，轻轻擦拭脸颊；或为拂尘，拂去衣服灰尘；或为示意，示意音乐起落。

元帅上门提亲，父亲进屋唤木兰出来迎接，木兰便有个捋水袖的动作，将水袖一层层往上提。这是一个开始演唱的动作。

豫剧《花木兰》剧照5

（3）人物造型的变化。

戏曲舞台上，角色人物的服饰色彩相对华丽，造型更加夸张。戏曲服装不仅可以表现人物性格，也传递着人物的性别、职业、阶层等信息。

学生在塑造花木兰这个英雄形象时，在外形上首先可参照相关插图、动画、影视、戏曲中的形象，综合对比，提炼出她的装扮，做到“形似”；再从性格特点上分析花木兰：忠孝两全，又不受封建礼数的束缚，断然替父出征，力求“神似”。

探究与拓展

1. 手势

“手如柔荑，肤如凝脂。”中国京剧手势之美，尤以“兰花指”为最。梅兰芳从纤细的兰花中感悟，自创五十三式兰花指，含苞、并蒂、斗芳、陨霜等，他在长期的表演实践中将兰花手势运用得惟妙惟肖，手势和着曲与情，不断升华，传递着中国戏曲的独特魅力。

2. 眼神

在表演中，眼神是一个角色性格的体现，眼神的准确运用，可让角色个性更加生动立体。或盈盈眼波、脉脉有情；或目不转睛、凝神滞语；或刁钻凌厉、锥心入骨……

3. 台词

台词往往和剧情联系在一起，随着剧情的峰回路转，人物台词的运用也要有跌宕起伏。如有言外之意的台词在语速上要稍慢一些，有时甚至需要刻意提高音调，同时配合眼神的流转，不仅要让对方听清楚，也要让观众听清楚，以突出“弦外之音”的效果。

4. 吐字

戏曲表演中的“字正腔圆”，是指吐字时清晰明亮，运气酣畅，圆润嘹亮，带给人字真、腔正、声圆、形美的艺术享受。不管高亢平顺、轻重缓急，都要处理得清晰明朗，这是戏曲表演中唱念的基础。

5. 角色交流

演员与角色，就是“本我”与“幻我”。演员在扮演一个角色之前，深入这个角色的内心、情感、环境，这是第一自我与第二自我的交流。同时，角色与角色之间的交流，有情感的影响、动作的应激、语言的感染等，影响着各个人物形象的塑造。

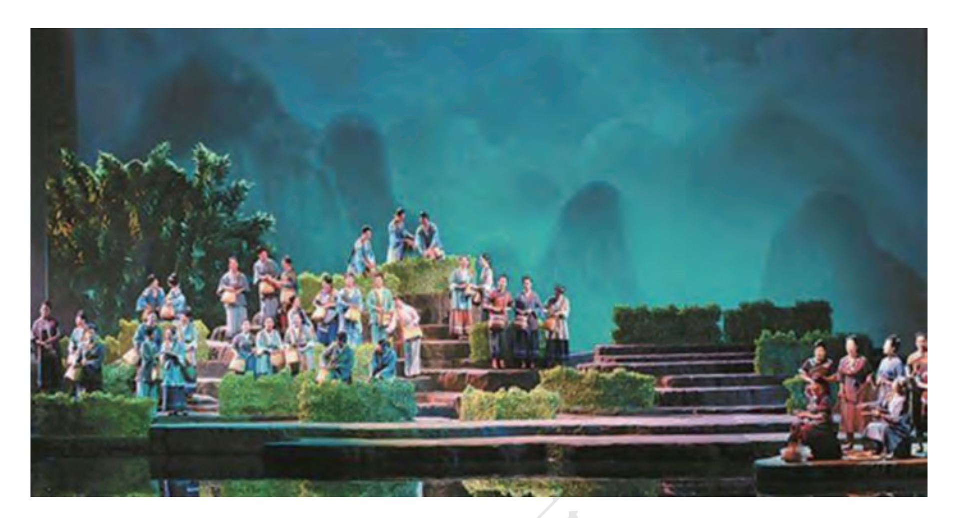
第三单元

歌剧表演

歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术，有多种样式和体裁。音乐在歌剧中是重要的组成部分，包括声乐和器乐。声乐部分有独唱、重唱、合唱等演唱形式。器乐除伴奏声乐外，还担负着刻画人物性格、揭示剧情和发展戏剧矛盾冲突、烘托环境气氛等任务。歌剧演员须具备歌唱与表演的艺术才能，根据剧本与作曲家所谱写的歌曲来塑造人物形象。

欣赏与感知

一、歌剧《刘三姐》

歌剧《刘三姐》剧照1

歌剧《刘三姐》立足于民间歌舞剧和传统戏曲，音乐上吸收了当地歌舞“彩调”的音乐元素，在广西民歌（山歌）的基础上结合西洋歌剧的创作手法进行改编创作；同时，在舞蹈方面借鉴了广西地区采茶舞、绣球舞、花伞舞等表现形式。剧中唱段短小精炼、音调优美、风格清新，易于传唱，深受观众喜爱。

二、歌剧《芳草心》

歌剧《芳草心》剧照1

歌剧《芳草心》根据评弹和话剧《真情假意》改编而成。剧中的音乐朴实自然，通俗易唱，节奏欢快抒情。《小草》一曲，贯穿全剧，代表着剧中人物的心声。乐句对应工整，表达了朴实无华的情感。

排演与表现

一、秀才对唱（选自歌剧《刘三姐》）

1. 剧情简介

刘三姐是一位聪明美丽的壮族少女，她爱唱山歌，用山歌表达穷苦百姓的心声，也因此触怒了地主老财。当地恶势力莫海仁与管家莫进财精心密谋，通过说媒、逼债、对歌、禁歌、抓人等一系列软硬兼施的手段，企图霸占刘三姐并逼其就范。刘三姐不屈不挠地进行抗争，在乡亲们的帮助下，终于挣脱了恶势力的束缚。

歌剧《刘三姐》剧照2

刘三姐是群众力量的核心，她通过唱山歌，鼓励人们勇敢站起来抵抗恶势力。她的歌声极富号召力，唱出了劳动人民的理想与愿望。随着剧情的跌宕起伏，各种表现形式的经典山歌次第唱出，独唱、对唱、合唱、表演唱、一领众和……令观者情绪激昂。

全剧分为：第一场《投亲》、第二场《护山》、第三场《诡计》、第四场《拒婚》、第五场

《对歌》、第六场《阴谋》、第七场《布阵》、第八场《抗禁》、第九场《传歌》。

《对歌》是全剧的高潮，刘三姐的聪慧睿智与三个秀才的迂腐愚笨形成鲜明对比，生动地刻画出了剧中人物的性格特征。

歌剧《刘三姐》剧照3

2. 剧本

第五场《对歌》节选

罗秀才：果然厉害。

陶秀才：待我回她一首，以显我等威风。

李秀才：陶兄言之有理。

陶秀才：你是刘三姐吗？

老渔翁：（指三姐）她是刘三妹，你们是不是要和她试一试？

三秀才：刘三妹？

韦老奶：你们对不过刘三妹，就莫要再找刘三姐啦，三姐比她还厉害啵！

陶秀才：先给她来个下马威。

牛角不尖不过界，

马尾不长不扫街。

我若不是画眉鸟，

怎敢飞往这里来。

刘三姐：你是山中画眉鸟，
我是游山打猎人。
利箭扣在弓弦上，
叫你有翅难飞行。

李秀才：没有真才我不来，
千里乘舟上歌台。
腹内藏书千万卷，
叫你呜呼又哀哉。

刘三姐：死读诗书也白费，
你会腾云我会飞。
黄蜂歇在乌龟背，
你敢伸头我敢锥。

罗秀才：你莫恶来你莫恶，
你歌哪有我歌多。
不信你到船上看，
船头船尾都是歌。

刘三姐：不懂唱歌你莫来，
看你也是无肚才。
唱歌从来心中出，
哪有船装水运来。

李秀才：小小黄雀才出窝，
量你山歌也不多。
那日我从桥上过，
开口一唱歌成河。

刘三姐：你歌哪有我歌多，
我有十万八千箩。
只因那年涨大水，
五湖四海都是歌。

罗秀才：好厉害！

陶秀才：我来。
不知羞来不知羞，
井底蚂蚜（青蛙）想出头。
见过几多天和地，
见过几多大河流。

刘三姐：住你口！住你口！

歌剧《刘三姐》剧照4

我家住在云里头，

手搭凉棚四下看，

天地山川眼底收！

罗秀才：今日对歌，恐怕凶多吉少，不如及早趁风转舵。

陶秀才：尚未对歌，何出此不详之言，罗兄真乃胆小如鼠也。

众　人：对歌为何不还歌？

喉咙起了蜘蛛窝。

你既拜过孔夫子，

莫把歌场丢冷落。

亚　木：你们看，莫海仁来了！

（莫海仁率莫进财、丫鬟、家丁上。）

莫海仁：三位先生对赢了吧！来呀，接人！

陶秀才：且慢，方才我们和刘三妹试了几首，还未分胜负。

莫海仁：哪里有个刘三妹？

李秀才：那个不是？

莫进财：那个就是刘三姐！

罗秀才：明明讲是刘三妹嘛！

莫进财：刘三姐！

三秀才：刘三妹！

莫海仁：刘三姐哪里有妹妹？

春　姐：三妹！

三秀才：哎，哎！

冬　妹：三姐！

莫进财：哎，哎，哎！

罗秀才：喂，你到底是刘三妹呀还是刘三姐呀？

兰　芬：我们比她小的就叫她三姐，比她大的就叫她三妹，那你说她是三姐呀还是三妹呀？

罗秀才：有理，有理。

李秀才：难怪，难怪。

陶秀才：原来如此。

（众哄笑。）

莫海仁：三位先生赶快对来，对赢了重重有赏。

老渔翁：对歌了！

莫海仁：哪位先唱？

陶秀才：我先来！

莫进财：请！

陶秀才：之乎也者矣焉哉，
不读诗书哪有才。
开天辟地是哪个？
哪个把天补起来？
刘三姐：开口就是矣焉哉，
之乎也者烂秀才。
开天辟地是盘古，
女娲把天补起来。
李秀才：一个油桶斤十七，
连油带桶二斤一，
若还三姐猜得中，
将油送给三姐吃。
刘三姐：你娘养你这样乖，
拿个空桶给我猜，
分明肚中无料子，
装腔作势也跑来。
罗秀才：莫逞能来莫逞能，
三百条狗四下分，
一少三多要单数，
三秀才：（合）看你怎样分得清。
舟　妹：九十九条打猎去，
九十九条看羊来，
九十九条守门口，
还剩三条……
三秀才：三条什么？
舟　妹：（接唱）
……狗奴才。
（众哄笑。）
陶秀才：你聪明，你聪明，
一个大船几多钉？
一箩谷子几多颗？
问你石山有几斤？
刘三姐：是聪明，
大船数个不数钉，
谷子论斤不论颗，

歌剧《刘三姐》剧照5

你抬石山我来称。

（三秀才急忙翻歌书）

李秀才：什么上圆下四方？

陶秀才：（接唱）

什么下圆上四方？

罗秀才：（接唱）

什么内圆方在外？

三秀才：（合唱）

什么外圆内四方？

刘三姐：箩筐上圆下四方，

筷子下圆上四方，

火盆内圆方在外，

铜钱外圆内四方。

（三秀才语塞，目瞪口呆，胡乱翻歌书。）

罗秀才：这首，这首。

陶秀才：不好，不好，这首她对得出的。

莫海仁：快对，快对。

（三秀才仍无歌可问，众哄笑。）

兰　芬：（众和）

唱歌莫给歌声断，

吃酒莫给酒壶干，

既然来把山歌对，

为何不见把歌还？

（媒婆上。）

媒　婆：花轿来迟了，花轿来迟了，新娘快上轿吧！

（接亲鼓乐声由远而近，众人哄笑。）

莫海仁：（狼狈地向幕内）先退下！退下！

莫海仁：（见势不对）今日三位先生远路而来，舟车劳累，对歌暂时到此为止，改日再分胜负。

唱段：

还剩三条狗奴才

——选自歌剧《刘三姐》

1=♭B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

自由吟诵

1.（陶秀才唱）之 呼 也 者 矣 焉
2.（李秀才唱）一 个 油 桶 斤 十
3.（罗秀才唱）莫 逞 能 来 莫 逞
4.（陶秀才唱）你 聪 明， 你 聪
5.（李秀才唱）什 么 上 圆 下 四

哉， 不 读 诗 书 哪 有 才。
七， 连 油 带 桶 二 斤 一，
能， 三 百 条 狗 四 下 分，
明， 一 个 大 船 几 多 钉？
方？ （陶唱）什 么 下 圆 上 四 方？

开 天 辟 地 是 哪 个？ 哪 个 把
若 还 三 姐 猜 得 中， 将 油 送
一 少 三 多 要 单 数，（三人齐唱）看 你 怎
一 箩 谷 子 几 多 颗？ 问 你 石
（罗唱）什 么 内 圆 方 在 外？（三人齐唱）什 么 外

天 补 起 来？
给 三 姐 吃。
样 分 得 清。
山 几 多 斤？
圆 内 四 方？

1. 2.

（三姐唱）开 口 就 是 矣 焉 哉， 之 乎 也 者 烂 秀 才。
（三姐唱）你 娘 养 你 这 样 乖， 拿 个 空 桶 给 我 猜，

开天辟地是盘古(呃),女娲
分明肚中无料子(呃),装腔

把天补起来(啰)补起来。
作势也跑来(啰)也跑来。

(舟妹唱)九十九条打猎去,九十九条

看羊来,九十九条守门口嘛,还剩三条

狗奴才啰狗奴才啰

狗奴才。(三姐唱)是聪明(嘛),大船数个不数

钉,谷子论斤不论颗(嘛),你抬石山我来

称(啰)我来称。

(三姐唱)箩筐上圆下四方(嘛),筷子下圆上四方,火盆内圆

方在外,铜钱外圆内四方。

3. 排演提示

（1）不同情绪时的呼吸调整。

①愤怒时：憋气，喘息，长呼吸，增强冲击力。

陶秀才：我来。
　　　　不知羞来不知羞，
　　　　井底蚂蜗（青蛙）想出头。
　　　　见过几多天和地，
　　　　见过几多大河流。
刘三姐：住你口！住你口！
　　　　我家住在云里头，
　　　　手搭凉棚四下看，
　　　　天地山川眼底收！

秀才愤怒，一声喘息，嘲笑刘三姐见识少。对于秀才的嘲弄，刘三姐从容回应。

刘三姐镇定自若，不畏强势，气息沉稳。秀才却随着刘三姐的回应而产生焦虑、急躁、愤怒、惊慌等情绪，出现哑口无言、上气不接下气的窘境。

刘三姐在演唱中，都是相对沉稳地镇定换气。秀才的演唱，则显得气急败坏、底气不足，不断泄气。

所以，双方的对唱究竟谁胜谁败，在气息中都可以显现出来。

歌剧《刘三姐》剧照6

②恐惧：倒吸一口气，节奏紊乱，气息颤抖。

舟　妹：九十九条打猎去，
　　　　九十九条看羊来，
　　　　九十九条守门口，
　　　　还剩三条……
三秀才：三条什么？
舟　妹：（接唱）
　　　　……狗奴才。
（众哄笑。）

舟妹与秀才对唱时，停在了最后一句上，因秀才的催促，她调整气息之后，又从容应对，赢得了局面。

③笑：提气，呼吸顺畅。

莫海仁：快对，快对。
（三秀才仍无歌可问，众哄笑。）
兰　芬：（众和）
　　　　唱歌莫给歌声断，
　　　　吃酒莫给酒壶干，
　　　　既然来把山歌对，
　　　　为何不见把歌还？

这里的笑，是属于乡亲们胜利的笑，是劳动人民朴实、自信又蔑视权贵的笑。自然的提气呼吸，语势中含着笑意。

（2）歌曲与剧情的交融。

歌剧中的唱段并不是各自独立的，同学们无论选择排演哪一唱段，都要结合剧情，从思想、性格等多个维度去分析角色，从唱段中去体验角色的定位，从而通过演唱来塑造人物。

（3）注重艺术的综合功能。

歌剧《刘三姐》剧照7

歌剧主要通过演员歌唱和表演来表现人物的情感，但也离不开其他艺术手段的辅助。如：乐队、舞队、合唱队；音响、音效、灯光、布景、舞美、调度等。只有博采众长，聚成合力，才能更好地升华歌剧主题，使其具有更强烈的艺术感染力。

二、小草（选自歌剧《芳草心》）

1. 剧情简介

媛媛的男朋友于刚因公负伤，双目失明，媛媛离开了他。出于道义和责任，媛媛的孪生妹妹芳芳假扮姐姐陪伴并照顾着他。于刚渐渐恢复，重获光明。芳芳对于刚日久生情，但觉得违背道德，便在他康复后悄悄离去。媛媛又回到了他身边。最终，于刚在知道事情真相后，做出了决定。

歌剧《芳草心》剧照2

歌剧《芳草心》反映的是普通百姓的真实生活，关注的是寻常人对于情感的价值取向。歌剧《小草》是《芳草心》中的经典选段。

2. 剧本

没有花香，
没有树高，
我是一棵无人知道的小草。
从不寂寞，从不烦恼，
你看我的伙伴遍及天涯海角。
春风啊春风你把我吹绿，
阳光啊阳光你把我照耀，
河流啊山川你哺育了我，
大地啊母亲，把我紧紧拥抱。

唱段：

小　　草

——选自歌剧《芳草心》

1=G $\frac{2}{4}$

中速 纯朴地

向　彤、何兆华 词
王祖皆、张卓娅 曲

没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草。从不寂寞，从不烦恼，你看我的伙伴遍及天涯海角。春风啊春风你把我吹绿，阳光啊阳光你把我照耀，河流啊山川你哺育了我，大地啊母亲把我紧紧拥抱。

3. 排演提示

（1）强调唱词的抒情表现。

没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草。

它的格调非常清新，刻画了芳芳这个人物的纯真质朴，以小草的平凡，衬托人性的不平凡。

歌剧《芳草心》剧照3

唱到这里，我们会深刻体会到人物的心理状态。芳芳在照顾于刚的日子里产生了真情，可是迫于道德压力，她选择了离开，造成媛媛从未离开过的假象。

（2）采取领唱+合唱的方式。

《小草》是一首格调舒缓、曲风优美的歌曲，同学们可以采取领唱+合唱的方式进行演唱。在歌曲中感受像“芳芳”一样心地善良、默默奉献的“小草”形象，抒发情感。

探究与拓展

一、中国歌剧

中国歌剧是在中国传统戏曲与民间小型歌舞的基础上，吸收了西洋歌剧、话剧表演等元素，相互融合而发展起来的一种艺术形式。中国歌剧的音乐体裁丰富，常常是载歌载舞，演唱活泼、形式多样，写实性与虚拟性兼备，具有独特的中国韵味。

经过几十年来的发展，中国歌剧逐步形成了自己的民族特色。尤其是1940年根据流传在晋察冀边区一带“白毛仙姑”的民间故事传说加工改编出的歌剧《白毛女》，被誉为我国歌剧史上一座里程碑式的作品。它标志着中国歌剧终于寻找到了自己独特的发展道路，形成了自身鲜明的美学品格。此外，中国歌剧经典作品还有《江姐》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《伤逝》《原野》等。

二、朗诵和发声训练都有利于体验歌剧表演

朗诵散文可以帮助我们运用气息，训练语言的语速语势。

在朗诵时，可以进行呼吸的训练，尝试平躺腹部呼吸，或正坐、正站进行呼吸训练。

（1）首先寻找声源，感受丹田的气声，可以平躺，用舌尖抵触牙齿背，后槽牙关打开微微张口，气流振动声带。感受气从丹田而出的感觉（丹田是气息与声音的发源地）。

（2）在上面基础上，再让声音从鼻腔发出，与咽共鸣。平躺，尽力用脖颈碰触地面，让后咽壁挺立，上通鼻腔，下通胸腔。训练调节共鸣腔体，释放共鸣器官咽腔、喉腔。

练习：

请学生们将课文中出现的散文作品进行朗诵，朗诵时，情感要真实，表达要富有变化。感受语气的舒展，做到形散神凝，注意停顿。参考课文：朱自清《荷塘月色》、郁达夫《故都有秋》、鲁迅《拿来主义》《纪念刘和珍君》、朱光潜《咬文嚼字》等。

第四单元

音乐剧表演

音乐剧是19世纪末起源于英国，由喜歌剧及小歌剧演变而成。它融戏剧、音乐、歌舞于一体，通过这三大要素的整合来讲述故事、刻画人物形象。具有综合性、现代性、多元性、灵活性和商业性等特征。

欣赏与感知

音乐剧《悲惨世界》

音乐剧《悲惨世界》海报

音乐剧《悲惨世界》是根据法国作家雨果的同名小说改编而成。1980年，《悲惨世界》在巴黎试演，但并未引起轰动，而后改编成英文版。英文版于1985年在英国伦敦砌楼剧院首演，1987年在美国百老汇演出，均大获好评。该剧获托尼最佳音乐剧、最佳剧本、最佳音乐、最佳导演等8项大奖，两次获格莱美奖，被公认为音乐剧四大名剧之一。

该剧围绕着冉阿让、女工芳汀和女儿柯赛特、柯赛特和马吕斯的悲惨经历展开。音乐风格深沉厚重，气势磅礴，运用大量古典乐配乐，具有史诗般的色彩魅力。主人公冉阿让经历苦囚后重新做人，一曲*Who am I*（《我是谁》）将内心的挣扎与自我安慰颤抖地叙说出来。女工芳汀因私生女受到社会非议，一曲*I dreamed a dream*（《我曾有梦》）将憧憬的美梦与残酷的现实对照，展示了她的哭诉与无可奈何。当拉马克将军去世时，学生领袖恩佐拉带领群众唱响*Do you hear the people sing*（《你可听到人民的声音》），唱段气势恢宏，旋律朗朗上口，让人热血沸腾，慷慨激昂。

排演与表现

Do you hear the people sing（选自音乐剧《悲惨世界》）

音乐剧《悲惨世界》剧照1

1. 剧情简介

该剧改编自法国浪漫主义作家维克多·雨果的长篇小说《悲惨世界》，来源于巴黎一个真实故事。

贫苦农民冉阿让因饥饿偷了一片面包而入狱，假释后找不到工作，处处受人歧视，他发誓要向社会复仇。后来，他被一位主教的慈爱感化，立志重新做人。

冉阿让改名马德兰，开设工厂，勤奋工作，成为富翁，并乐于助人，被选为市长。

工厂里一位叫芳汀的女工因私生女受到非议，被赶出工厂，马德兰救助了她。芳汀病重，将女儿柯赛特托付给马德兰。此时马德兰曾经的身份暴露，再次被警察沙威追捕。

拉马克将军去世时，学生领袖恩佐拉带领群众起义，学生马吕斯与柯赛特相爱，一起参加起义，遭到“七月王朝”的血腥镇压，马吕斯身负重伤。冉阿让冒着生命危险救出受伤的马吕斯。

一直追捕冉阿让的警察沙威混进起义者队伍进行侦查，被抓住后判处死刑，冉阿让被派去对沙威执行枪决。但冉阿让却把沙威放了，沙威在冉阿让的高尚人格前羞愧难容，投河自杀。

最后冉阿让病重，死在柯赛特怀中。所有起义者合唱气势磅礴的《你可听到人民的声音》。

2. 剧本

Do you hear the people sing,

你可听见那歌声,

Singing the song of angry men?

愤怒人民心中歌声?

It is the music of a people who will not be slaves again!

那是一个再也不愿为奴的民族的呼声!

When the beating of your heart,

当你跳动的心脏,

Echoes the beating of the drums,

应和那战鼓的声响,

There is a life about to start

新的曙光将被开启,

when tomorrow comes!

当明天来到!

Will you join in our crusade

勇敢的征战打响,

who will be strong and stand with me?

你可愿站在我们一方?

Beyond the barricade,

超越街垒之上,

Is there a world you long to see?

是否有你理想之邦?

Then join in the fight,

请加入战斗吧,

that will give you the right to be free!

你将得到自由权利!

Do you hear the people sing,

你可听歌声回响,

Singing the song of angry men?

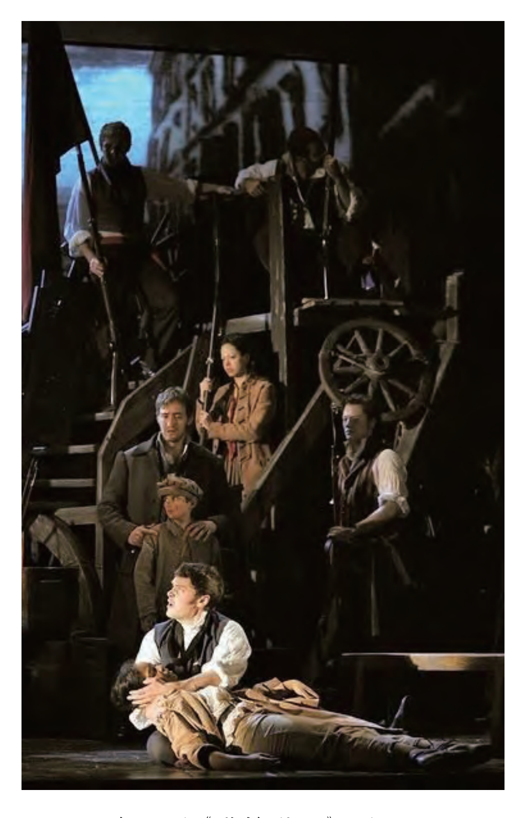
愤怒人民心中歌唱?

It is the music of a people who will not be slaves again!

那是民族不愿再为奴的音乐正在激荡!

When the beating of your heart,

当你跳动的心脏，
Echoes the beating of the drums,
应和那战鼓的声响，
There is a life about to start
新的曙光将被开启，
　when tomorrow comes!
　当明天来到！
Will you give all you can give
你是否会倾尽你的所有
　so that our banner may advance?
　让我们的旗帜高高飘扬？
Some will fall and some will live,
如果有人能幸存，有人将阵亡，
Will you stand up and take your chance?
你是否会起来为此机会放手一搏？
The blood of the martyrs
烈士的鲜血
　will water the meadows of France!
　将把法兰西的绿草浇灌。
Do you hear the people sing,
你是否听到人民的歌声，
Singing the song of angry men?
那愤怒的人民的歌唱？
It is the music of a people
这是不愿再为奴的
　who will not be slaves again!
　民族的音乐在回响。
When the beating of your heart,
若你心跳的节拍
Echoes the beating of the drums,
与鼓点一同激荡，
There is a life about to start
新生活便将开始
　when tomorrow comes!
　随着明天的曙光！

音乐剧《悲惨世界》剧照2

唱段：

Do You Hear the People Sing

——选自音乐剧《悲惨世界》

1=F/C 4/4

进行曲风格 宏伟的

［南非］赫伯特·克莱茨莫 词

［法］克劳德－米歇尔·勋伯格 阿兰·鲍伯利 曲

Do you hear the peo - ple sing, sing-ing the song of an - gry men? It is the

mu - sic of a peo - ple who will not be slaves a - gain! When the

beat - ing of your heart, e - choes the beat - ing of the drums, there is a

1=C

life a-bout to start when to - mor - row comes! Will you 1.join in our cru - sade who will be

2.give all you can give so that our

strong and stand with me? Be - yond the bar - ri - cade, is there a

ban - ner may ad - vance? Some will fall and some will live, will you stand

world you long to see? Then join in the fight, that will give you the right to be

up and take your chance? The blood of the mar-tyrs will wa - ter the mea-dows of

合唱

free! Do you hear the peo - ple sing, sing-ing the song of an - gry men? It is the

France!

3. 5 1̇. 3̇ 2̇. #1̇ 2̇. 6 | ♮1̇. 7 7. 1̇ 2̇ 3̇. 2̇ |
mu - sic of a peo - ple who will not be slaves a - gain! When the

1̇. 2̇ 3̇. 4̇ 5̇ (3)3̇ 2̇ 1̇ | 7. 6 7. 1̇ 5 (3)6 5 4 |
beat - ing of your heart, e - choes the beat - ing of the drums there is a

[1. 3. 5 1̇. 3̇ (3)2̇ #1̇ 2̇ 4̇. 7 | 1̇ 0 0 3. 3 :||
life a - bout to start when to - mor - row comes! Will you

[2. 3. 5 1̇. 3̇ (3)2̇ #1̇ 2̇ 4̇. 7 | 1̇ 0 0 ||
life a - bout to start when to - mor - row comes!

3. 排演提示

（1）主题理解。

《悲惨世界》以法国大革命为历史背景，描述了一个有关悲苦、贫穷、爱情的故事。揭露了世道的悲苦，彰显了人性的善良。

音乐剧《悲惨世界》剧照3

（2）角色塑造。

这部剧中，每一个角色都有着不同的个性，也契合各自风格的唱段。生活在社会底层的冉阿让，由于受到社会歧视和不公平待遇，让他疾恶如仇、自暴自弃，而后受到人性真善美的感化后，一心向善，救济贫苦。扮演这个角色要抓住他的心理变化，出身的卑微和曾经的穷苦都奠定了富贵后的善良与高尚。

善良的芳汀命运悲惨，被迫沦落，可心中依然有梦。她孤独、悲伤、无望，代表着悲苦的劳动妇女。演唱时要把握住她的哭腔，展现她令人同情的悲惨遭遇和忍辱负重。

“秉公执法”的沙威警长，一直追捕“罪犯”冉阿让。在自以为的公正面前，渐渐地看到了良善，随之动摇着他的固执。这个角色开始是冷血无情，而后渐渐转变。

（3）情景融入。

音乐剧中的歌唱，需要声音和情感共同完成。只靠嗓子的共鸣是不足以表现的，声情并茂，才足够打动人心。歌者发声，需要亲近角色的内心世界，让自己身临其境。

理解作品的主题思想，深入角色的内心情感，在不同的情境下，用歌声表达不同的情感，对这些理解得越深，就越能更好地诠释作品。

女工芳汀因私生女被人歧视，饱受冷眼。她卖长发、首饰、牙齿，流落街头，在灯红酒绿的世界里无依无靠。在这样的情形下，她唱*I dreamed a dream*（《我曾有梦》），“岁月逝去，我梦

音乐剧《悲惨世界》剧照4

到往日的一个梦，那时我的人生是充满着希望”。在一片宁静祥和中，她静静叙说着自己美好的梦，曲调哀婉而柔美。随之渐渐转为挣扎和呐喊，逐渐爆发内心的苦楚。

音乐剧《悲惨世界》剧照5

（4）稳定呼吸。

音乐剧演唱，自然会因每个人的不同嗓音而各有千秋，有人刚健豪放，有人婉转柔情。冉阿让的音色饱满、深情，芳汀的音色由宽亮转黯淡，在不同的声线下，各自散发出别样的气质魅力。在舞台上，克服心理紧张，找准节拍节奏，自然而然地流露真情实感。在咬字发音的同时，注意呼吸。稳定的呼吸有助于准确发音，也更好地控制表情。

拉马克将军去世时，学生领袖恩佐拉带领群众唱响*Do you hear the people sing*（《你可听到人民的声音》），成千上万的起义军振臂高呼，咏叹调深情饱满。先是独唱，再循序递进，“你是否听到人民在歌唱？你是否会和我们在一起？你是否愿意为自由献出一切？”由平静到激昂，由独唱到合唱，渐渐热血沸腾。

戏剧评论家评价说：“这部音乐剧是雨果1200页小说的辉煌导读。在管弦歌声交响有限的3个小时里，音乐剧对原作的诠释达到了顶点。”

探究与拓展

一、小型音乐剧编创与表演

从剧目策划到演职员配置，从宣传运营到演出开始、落幕，一场小型音乐剧的编创离不开这样的过程。学习了音乐剧表演后，请尝试进行音乐剧的编创。编创音乐剧，需要注意以下几点：

（1）故事主线清晰，连贯。

（2）歌曲在故事中过渡自然。

（3）曲韵和谐，适合演唱，不宜复杂，无须炫技。

（4）演员和职员分工明确，安排得当，各自有负责的板块。

（5）从开始到落幕，不必过于追求完美的效果，以平常心对待。

（6）音响音乐到位，提前试音，随舞台情况应变。

二、音乐剧改编

自选一个音乐剧片段，自己重新填词并演唱。可选《音乐之声》《雨中曲》等容易吟唱和改编的作品。

填词提示：

（1）填词的内容可根据自己的生活体验，来源生活，高于生活。可以是叙事性的，对一件事情的描述；可以是散文性的，有景有情的奇谈；可以是诗歌性的，对生活美的体验等。

（2）填词可选用各种语言，但要符合韵脚，以便吟唱。